ДИАФИЛЬМ

Рисунки художников к русским народным сказкам

Сказка —
это мечта людей о красоте, справедливости, счастье. Сказка — это торжество добра над злом. Поэтическая, волшебная, мудрая, она приносит радость, волнует, учит.

Учит не только детей, но и взрослых. Картины и рисунки на сюжеты сказок создавали такие мастера, как В. М. Васнецов, М. А. Врубель, Н. К. Рерих, С. В. Малютин, В. М. Конашевич. Но, пожалуй, первое место среди самых преданных русской народной сказке принадлежит Е. Д. Поленовой, И. Я. Билибину и нашей современнице Т. А. Мавриной.

Елена Дмитриевна Поленова (1850—1898) ранее других иллюстраторов книги обратилась к народному сказочному творчеству, раскрыв в своих рисунках самобытность, красоту и поэзию русских сказок.

Е. Поленова. Илл. к сказке «Лисичка-сестричка и волк».

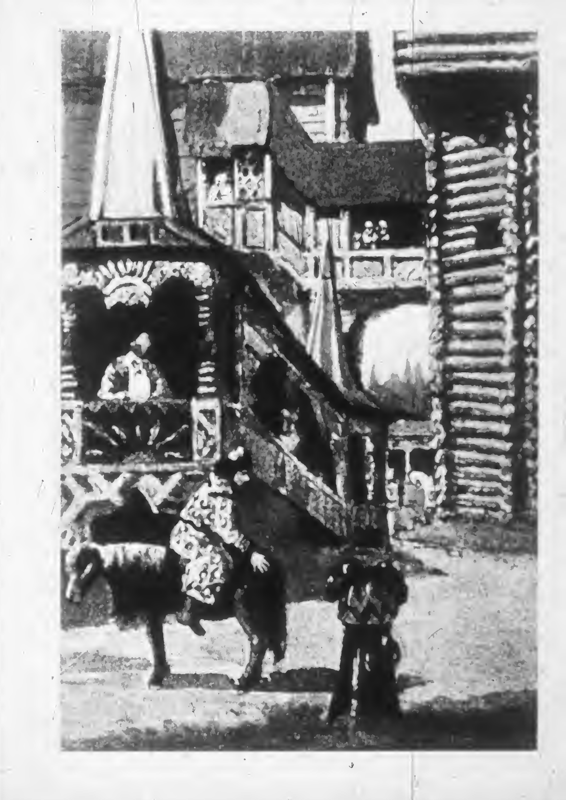

Она горячо любила родину с широкими лентами рек, бегущими среди полей и лесистых холмов, дорогами, зовущими вдаль, старинными постройками, бытом простых людей.

Е. Поленова. Илл. к народной прибаутке.

Эти высокие бревенчатые палаты — не только плод воображения художницы. Её творчество опиралось на изучение народного искусства, древнерусской архитектуры.

Е. Поленова. Илл. к сказке «Иванушка-дурачок».

Рисуя причудливые узорчатые ворота к сказке «Как кот лису перехитрил», Елена Дмитриевна использовала мотивы русского орнамента и резьбы по дереву.

Изделия русских умельцев—вышивки, набойки—подсказали ей и узоры на одежде Иванушки-дурачка, и облик Жар-птицы.

«Как за полночь перевалило, вдруг весь сад озарился светом,и видит Иванушка-дурачок — летит Жар-птица».

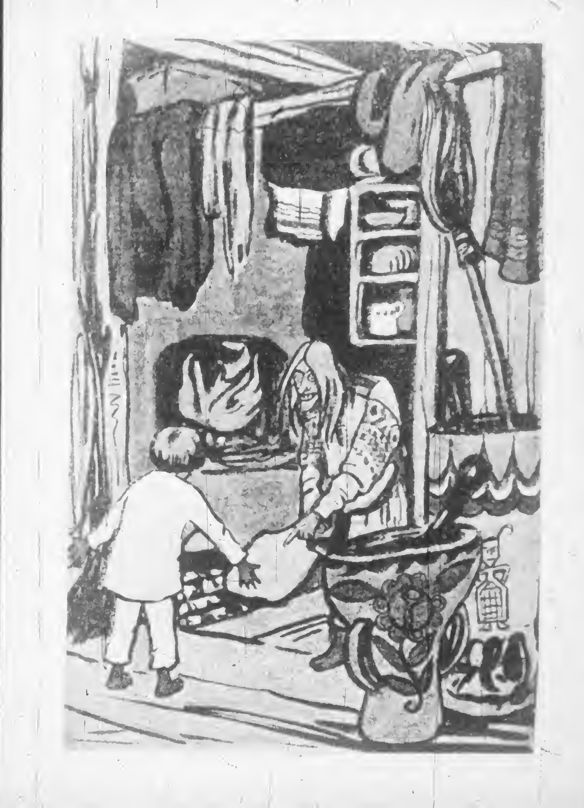
Е. Поленова. Илл. к сказке «Иванушка-дурачок».

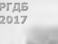
Работая над иллюстрациями, Поленова шла от реальной жизни. В этом рисунке всё жизненно достоверно: речка, камыши, берега, поросшие берёзками и ёлочками. Лишь Баба-Яга — сказочный персонаж. „Сынко-Филипко, по реченьке ездишь, рыбушку ловишь, ближе, ближе к бережку, похлебай кулешку", — **зовёт она.**

Е. Поленова. Илл. к сказке „Сынко-Филипко".

Заглянем внутрь сказочной избушки на курьих ножках. И здесь много реалистических деталей: у стены стоит расписная ступа с метлой, жарко пылает огонь в русской печи. Баба-Яга предлагает мальчику: «Сынко-Филипко, садись на лопату».

Е. Поленова. Илл. к сказке «Сынко-Филипко».

«Уточки белые, уточки серые,—взывает Сынко-Филипко,—скиньте мне по пёрышку, я сплету из них крылышки, полечу к отцу, к матери». Этот рисунок рождает в нас беспокойство за судьбу мальчика. Потому что мрачен лес, зловещими полосками перечёркнут диск луны, резок и тревожен контраст белых и тёмных пятен.

Е. Поленова. Илл. к сказке «Сынко-Филипко».

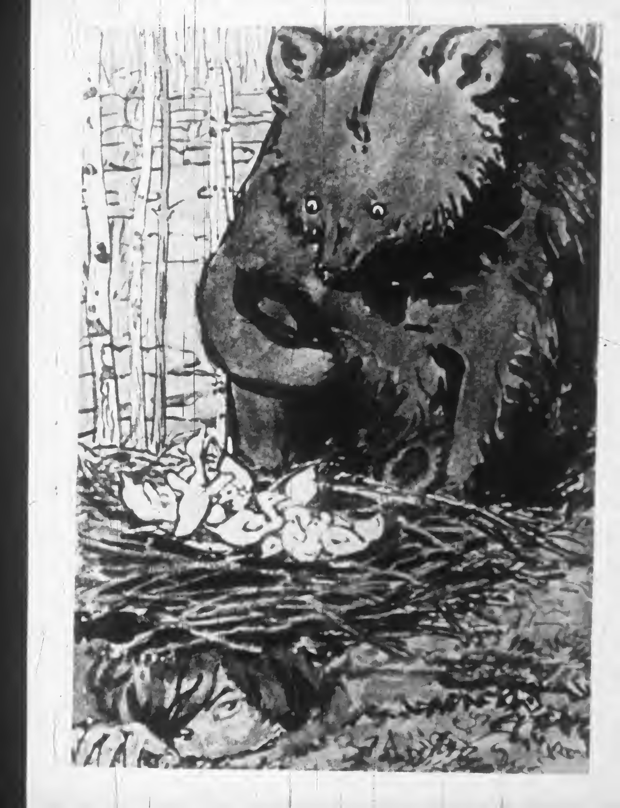

Пейзаж в иллюстрациях Поленовой—одно из основных средств создания настроения. Здесь он словно подчёркивает комичность положения... Солнечное зимнее утро. Всю ночь просидел у проруби глупый волк, опустив хвост в воду. «Попробовал было приподняться—не тут-то было. «Эка, сколько рыбы привалило, и не вытащить»,–думает он».

Е. Поленова. Илл. к сказке «Лисичка-сестричка и волк».

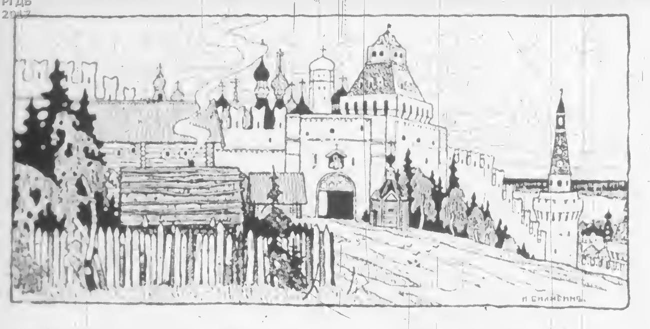
В редкой сказке не встречаются звери — глупые и умные, добрые и злые. Не так-то просто их нарисовать, наделив чертами человеческого характера. Помогает в этом художнику любовь к животным, изучение их повадок и привычек.

Е. Поленова. Илл. к сказке «Отчего медведь стал куцым».

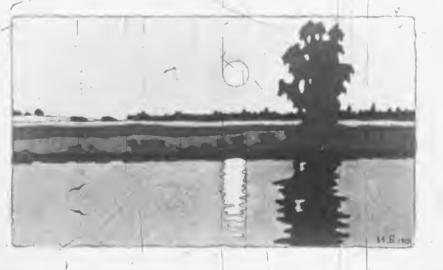

Поленова — тонкий, вдумчивый художник. Одна из её последних работ — «Зверь». Это не иллюстрация к какой-либо определённой сказке, а образ, навеянный фантазией пёстрого сказочного мира.

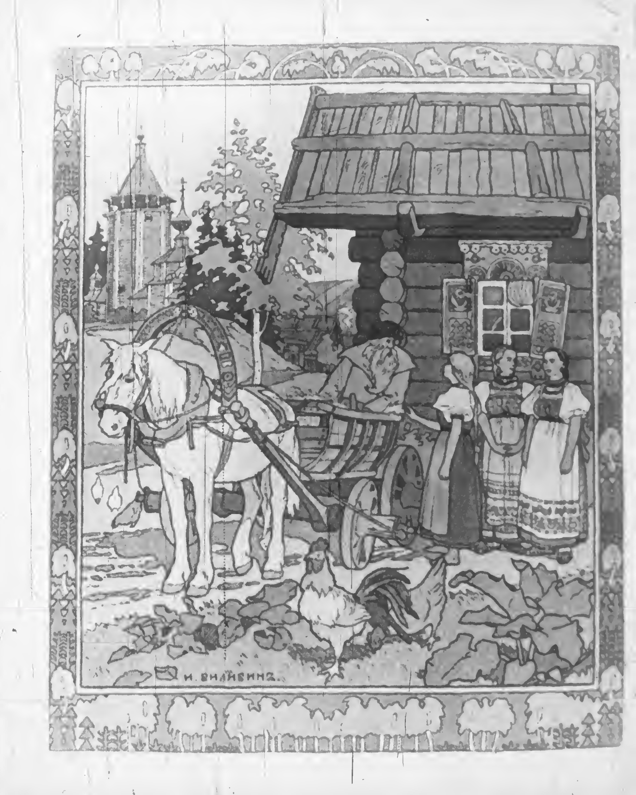

И. Билибин.
Книжные заставки.

До конца жизни остался верен излюбленной теме былин и сказок, миру, полному чудес и красок, неотделимых от красоты природы, от древнерусского искусства, художник Иван Яковлевич Билибин (1876—1942).

Русское народное творчество — „*душа народа, его сила и гордость,*—говорил он.—...*Было бы преступлением перед будущим, если бы утерялось хоть одно зерно из нивы народного творчества, возросшей веками*“.

И. Билибин. Илл. к сказке «Пёрышко Финиста Ясно-Сокола».

Множество сказок проиллюстрировал Билибин. В числе наиболее удачных — рисунки к «Сказке об Иване-царевиче, Жар-птице и о сером волке». Обложка, похожая на крышку расписного ларца, полного чудес, стала «серийной» для шести его сказок.

Сказка об Иване-царевиче, Жар-птице и о сером волке.

«В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь... У него было три сына...». Начинается сказка. Но ещё до того, как мы приступили к чтению, заставка, оплетённые узорочьем буквицы, рукописный шрифт заголовка, рамка с орнаментом создали у нас «сказочное» настроение.

Е. Поленова. Илл. к сказке „Иванушка-дурачок".

И. Билибин. Илл. к „Сказке об Иване-царевиче".

Нам знакома эта сцена. Поленова построила её на цветовых пятнах, световых контрастах, не вырисовывая мелких деталей. У Билибина проявляется пристрастие к линейному контуру. Линия резко очерчивает предметы и фигуры.

Внося декоративную красочность и праздничность в оформление книги, художник не забывает и о её героях. Он создаёт поэтические образы Елены Прекрасной, Ивана - царевича. „Иван-царевич прочитал надпись, долго думал... наконец поехал в правую сторону, чтобы самому живым остаться“.

И. Билибин. Илл. к „Сказке об Иване-царевиче“.

Шутливо, остро характеризует Билибин сатирические персонажи—спесивых царей, неповоротливых бояр, придурковатых стражей. «Если сослужишь мне службу, то я тебя в твоей вине прощу и Жар-птицу тебе вольной волею отдам»,—говорит царь Афрон.

И. Билибин. Илл. к «Сказке об Иване-царевиче».

Жизненность человеческих характеристик, естественность поз и движений, типичность покроя старинных одежд и убранства хоро́м придают сказке особую достоверность. «Царь обрадовался, приказал вывести Ивану-царевичу коня золотогривого...».

И. Билибин. Илл. к «Сказке об Иване-царевиче».

Если в предыдущих иллюстрациях мало действия, то в этой — стремительное движение, порыв. К такому контрасту художник прибегает умышленно, чтобы не ослабевало наше внимание и иллюстрации воспринимались с бо́льшим интересом. «Садись, Иван-царевич, на меня, на серого волка, а прекрасная королевна пусть едет на коне золотогривом».

И. Билибин. Илл. к «Сказке об Иване-царевиче».

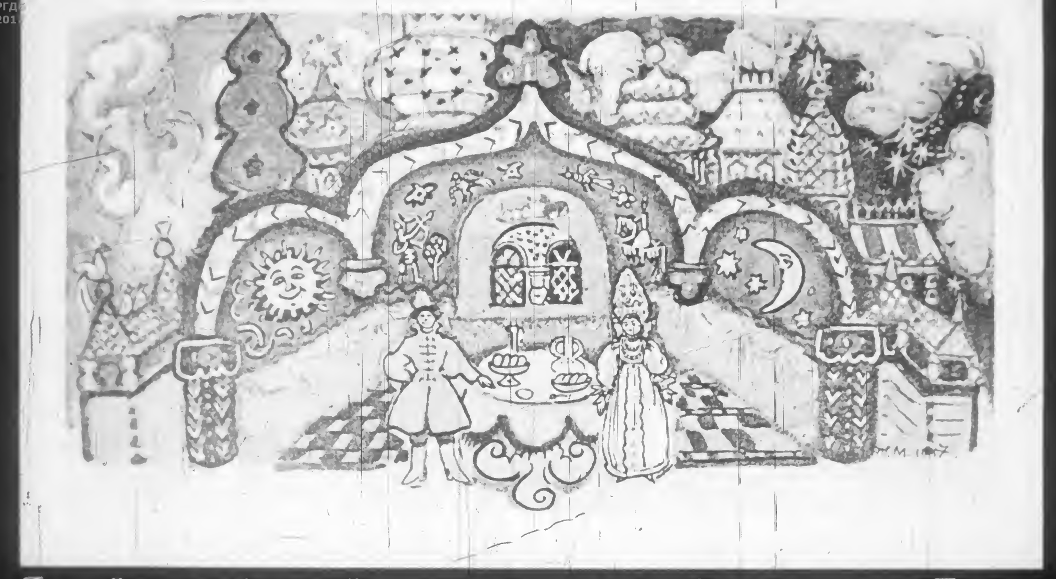
Ночь. Лунный круг всплыл над лесистыми холмами. Смотрит серый волк, как вороньё слетается к мёртвому Ивану-царевичу... Печаль навевает этот рисунок. В нём, как и в работах Поленовой, один из основных источников настроения—пейзаж.

И. Билибин. Илл. к «Сказке об Иване-царевиче».

И. Билибин. Заставки к «Сказке об Иване-царевиче».

Но может ли сказка иметь плохой конец? Оживит волк Ивана-царевича с помощью чудодейственной воды, привезёт в его отечество, а сам вернётся в дремучий лес.

Яркий, самобытный талант у советской художницы Татьяны Алексеевны Мавриной. Волшебные образы сказок и средства их воплощения ей подсказали древнерусские миниатюры, стенные росписи, лубочные картинки, народные игрушки, узоры изразцов и старинной одежды.

Т. Маврина. Илл. к сказке «По щучьему велению».

„Как ни фантастична сказка, она близка человеку и питается повседневной жизнью“,— говорит Татьяна Алексеевна и смело фантазирует. Одна из её ранних работ, открывающих серии иллюстраций к различным сказкам, — «Царевна-лягушка».

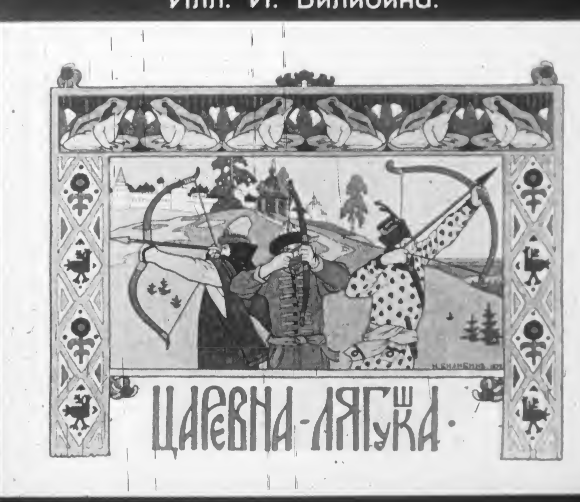

Маврина по-своему «увидела» сказку, которую неоднократно иллюстрировали другие художники.

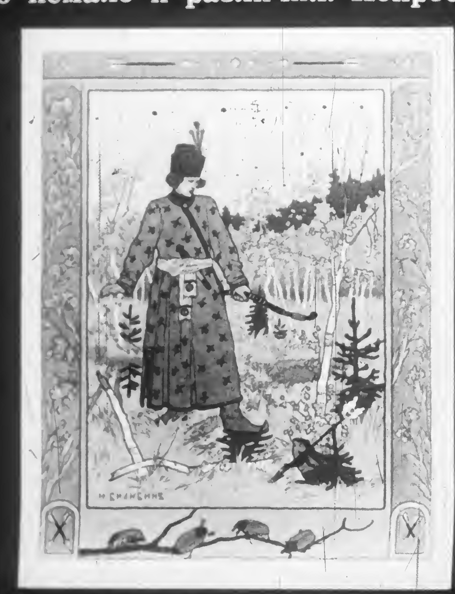
Илл. Т. Мавриной.

Илл. И. Билибина.

«На чей двор стрела упадёт, там и выбирайте себе жену».

Увидела и решила по-своему: сочетая выразительность и живость персонажей с поэтичной нарядностью всего изображения. Сравните односюжетные рисунки Мавриной и Билибина. В них много общего, но немало и различия. Попробуйте ответить, в чём это различие?

Илл. И. Билибина.

Илл. Т. Мавриной.

„Попала стрела в грязное болото, и подхватила её лягушка-квакушка".

Лёгок, свободен рисунок Мавриной, умело использует она пятна светлого и тёмного, контур, штрих. «Вышла царевна на крыльцо и закричала: «Мамки-няньки! Собирайтесь шёлковую рубашку шить».

Т. Маврина. Илл. к сказке «Царевна-лягушка».

Нет скованности, застылости и в этом рисунке Татьяны Алексеевны. «Вот тебе клубочек. Куда он покатится, ступай за ним смело».

Т. Маврина. Илл. к сказке «Царевна-лягушка».

Маврина создала свой стиль, отличающийся эмоциональностью и выразительностью. Стиль Билибина более сдержанный, спокойный. Посмо-

трите, как различно по манере решают они одну и ту же сцену.

Илл. Т. Мавриной и И. Билибина к сказке «Царевна-лягушка».

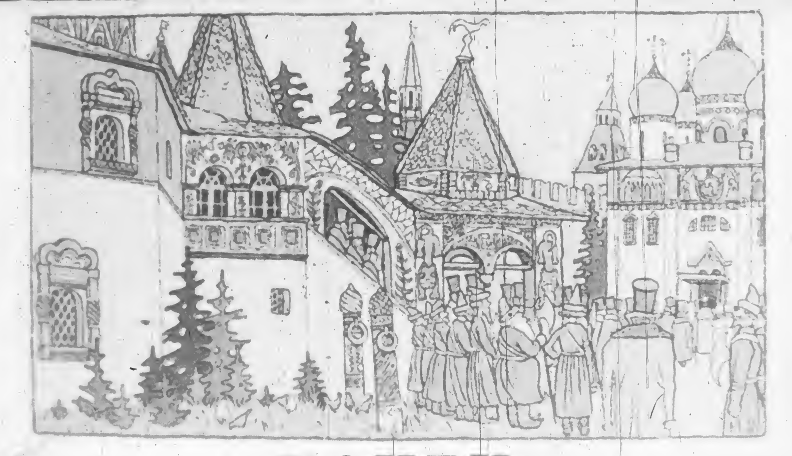
И совсем уж по-разному оба художника оформили последние страницы книжки. Здесь не только разная манера рисунка—здесь разное отношение к выбору того места сказки, которое они иллюстрируют. Но мы верим обоим художникам, потому что созданные ими образы близки сложившимся народным представлениям.

Концовки Т. Мавриной и И. Билибина к сказке «Царевна-лягушка».

Сказка,
писал С. Я. Маршак, «не знает непереходимых границ, не допускает безнадёжных положений. У сказки есть счастливая возможность перелетать через пропасти, охватывать бесконечные пространства, сталкивать различные времена... преодолевать непреодолимые препятствия».

Эти замечательные возможности сказки и привлекают художников. Труд их не лёгок, но радостен, потому что он, как и сказка, служит добру, справедливости, красоте.

КОНЕЦ

Диафильм к урокам изобразительного искусства для восьмилетней школы сделан по заказу Министерства просвещения РСФСР

Автор А. Д. АЛЁХИН

Художник-оформитель Е. А. ЛЕХТ

Редактор Л. Б. КНИЖНИКОВА

Д-366-72

Студия «Диафильм», 1972 г.

Москва, 101000, Старосадский пер., д. № 7

Чёрно-белый 0-20